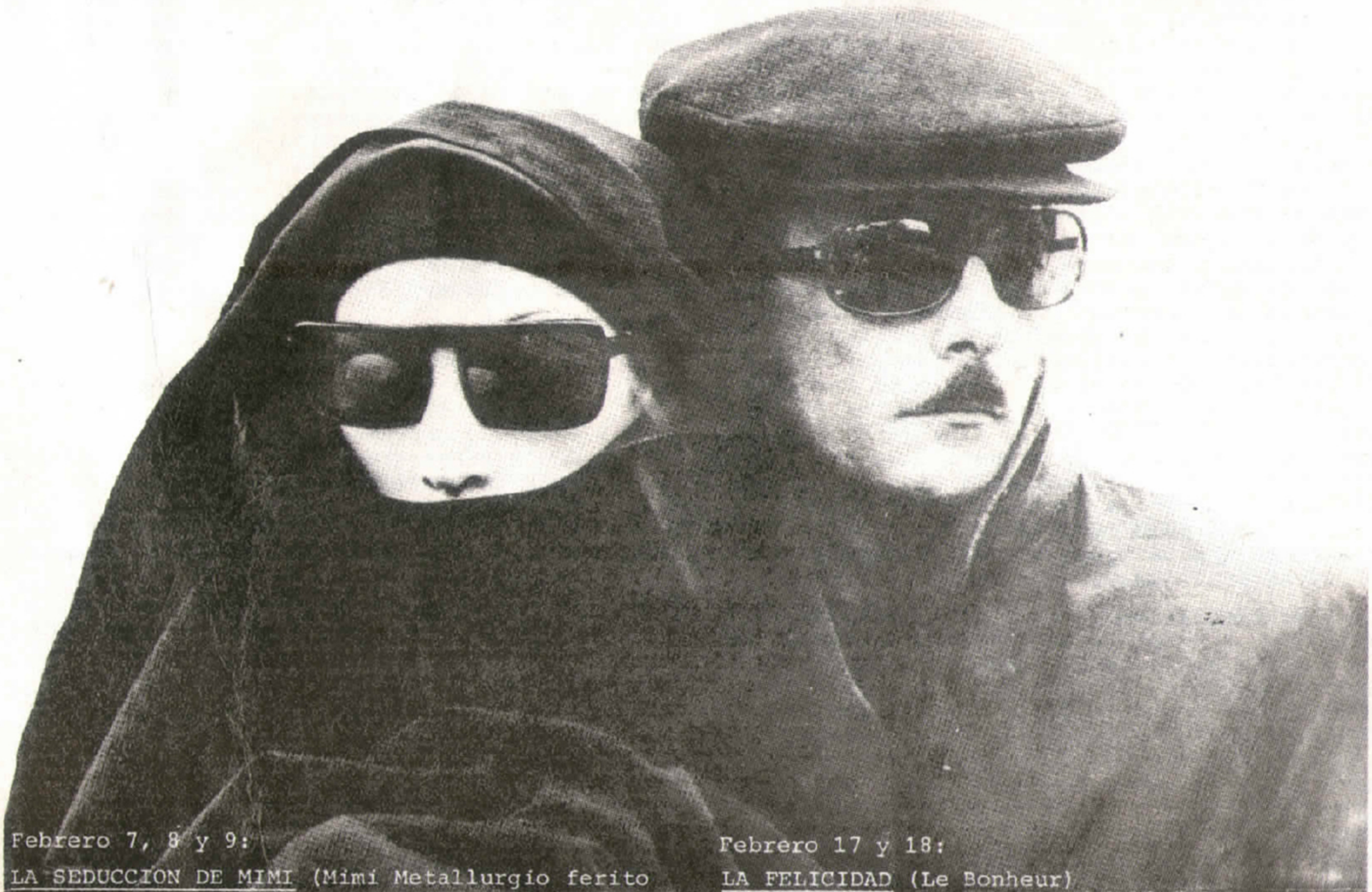
Lina Wertmüller
Liliana Cavani
Agnes Varda
Nelly Kaplan



Febrero 7, 8 y 9:

LA SEDUCCION DE MIMI (Mimi Metallurgio ferito nell'onore)

Dirección: Lina Wertmuller; Guión: Lina Wertmuller; Fotografía: Dario Di Palma (Eastman - color); Edición: Franco Fraticelli; Música : Piero Piccioni; Intérpretes: Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Turi Ferro, Agostina Belli, Elena Fiore, Tuccio Masumeci, Ignazio Pappalardo; Producción: Daniele Senatore y Romano Cardarelli para Vera Film; Italia; Duración: 120 minutos; 1972.

Febrero 10 y 11:

AMOR Y ANARQUIA (Film D'amore e d'anarchia)

Dirección: Lina Wertmuller; Guión: Lina Wertmuller; Fotografía: Giuseppe Rotunno (Technicolor); Edición: Franco Fraticelli; Música: Carlo Savina; Canciones: Nino Rota ("Song of Anger", "Promenade", "Antonio Soffiantini"); Intérpretes: Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Eros Pagni, Pina Cei, Elena Fiore, Lina Polito; Producción: Romano Cardarelli para Europ International; Italia; Duración: 125 minutos; 1973.

Febrero 14,15 y 16:

ARRASTRADOS POR UN INSOLITO DESTINO (Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto)

Dirección: Lina Wertmuller; Guión: Lina Wertmuller; Fotografía: Ennio Guarnieri (Technicolor); Edición: Franco Fraticelli; Música: Piero Piccioni; Intérpretes: Giancarlo Giannini, Mariangela Melato; Producción: Romano Cardarelli para Medusa Cinematografica; Italia; Duración: 112 minutos; 1974.

Febrero 17 y 18:

LA FELICIDAD (Le Bonheur)

Dirección: Agnes Varda; Guión: Agnes Varda; Fotografía: Jean Rabier, Claude Beausoleil, (Eastmancolor); Edición: Janine Verneau; Dirección artística: Hubert Monloup; Intérpretes: Jean-Claude Druot, Claire Druot, Sandrine Druot, Olivier Druot, France Boyer; Producción: Parc Film/Mag Bodard; Francia; Duración: 79 minutos; 1965.

Febrero 21 y 22:

NO CULPES A MARIA (La Fiance du Pirate)

Dirección: Nelly Kaplan; Guión: Nelly Kaplan, Claude Makovski, J. Berguine y M. Fabre; Fotografía: Jean Badal; Música: Georges Moustaki; Canción "Moi, Je me Balance", cantada por Bárbara; Cámaras y luces: Jean Monsigny, Michel Deville, Marcel Roux, Daniel Mahe; Edición : Nelly Kaplan, Gerard Pollicand,Noelle Boisson Suzane Lang-Willar;Producción:Claude Makovski para Universal Pictures; Francia/USA; Duración: 107 minutos; 1968.

Febrero 23, 24 y 25:

PORTERO DE NOCHE (Il portiere di Notte)

Dirección: Liliana Cavani; Asistentes de dirección: Franco Cirino, Paola Tallarigo, Johann Freisinger; Guión: Liliana Cavani, Italo Moscati, Bárbara Alberti, Amedeo Pagani; Fotografía:Alfio Contini; Montaje:Franco Arcalli; Música: Daniele Paris; Intérpretes: Dirk Bogarde, Charlotte Rampling, Philippe Leroy, Gabriele Ferzetti, Giuseppe Addobbati, Isa Miranda; Producción: Robert Gordon Edwards/Esa De Simone para Lotar Film; Italia; 1973.

© Digitalizado por el Museo La Tertulia – Cinemateca

LINA WERTMULLER

Con la distribución internacional de Arrastrados por un insólito destino y de Siete Bellezas, Lina Wertmuller se ha convertido en una de las directoras de cine más discutidas este año. Elogios hiperbólicos de los críticos la convirtieron de la noche a la mañana en un héroe cultural en los EEUU y salió de ese país con un contrato de la Warner para hacer 4 películas en idioma inglés. Pequeña, de 49 años la Wertmuller parece aceptar la celebridad cor un aplomo que no sorprende si se toman en cuenta las contradicciones de su vida y de su arte hasta el momento. Wertmuller es una cineasta política en la tradición de Chaplin más que de Costa-Gavras: quiere decir que deplora el fascismo y que está en contra de todo sistema que oprima a su indefenso hombre -generalmente interpretado por Giancarlo Giannini. Como ella misma lo dice, no es socialista, sino "socialista italiana". Igualmente, a pesar de una película sobre la liberación femenina, llamada Ahora hablemos de los hombres (Questa volta parliamo de uomini), ella está lejos de ser una feminista doctrinaria. De la alegre Amor y Anarquía a la compleja Siete Bellezas, las simpatías de la Wertmuller han estado con aquella humanidad oprimida y amorfa a la vez, demasiado amplia para ser delimitada bajo etiquetas políticas o sociales.

Lina Wertmuller nació el 14 de agosto de 1928 en Roma. A pesar de su apellido, heredado de la familia suiza de su padre,Wertmuller, cuyo nombre completo es Arcangela Felice Assunta Wertmuller von Elgg Spanol von Braueich Job (este último es el apellido de su esposo), es italiana por nacimiento y por inclinación. La hija de un abogado, era niña cuando Mussolini llegó al poder, y según su propia información fue expulsada de 15 colegios católicos por comportamiento escandaloso en su niñez. Después de la guerra, Wertmuller obtuvo un certificado de maestra. Mientras que su padre estaba decidido a que ella fuera abogada, Wertmuller se interesó por el teatro, en gran parte gracias a la influencia de su mejor amiga Flora; se enroló en la Academia de Teatro, una escuela de directores en Roma que seguía el método de Stanislavsky, y más tarde viajó por Europa junto con la compañía de títeres de María Signorelli; trabajó como asistente de dirección de teatro y escribió casi una docena de piezas y obras musicales. Su carrera fílmica empezó en 1963 cuando Fellini la escogió como asistente de dirección para 8 y 1/2; durante ese mismo año escribió y dirigió su primer largometraje, The Lizards, la cual fue descrita por el "San Francisco Examiner" como una "sociocomedia de la vida provincial de Italia". Fue a la edad de 42 años que Wertmuller capturó la atención internacional con su examen irreverente del sexo y la política en la Italia de Mussolini: Amor y Anarquía.

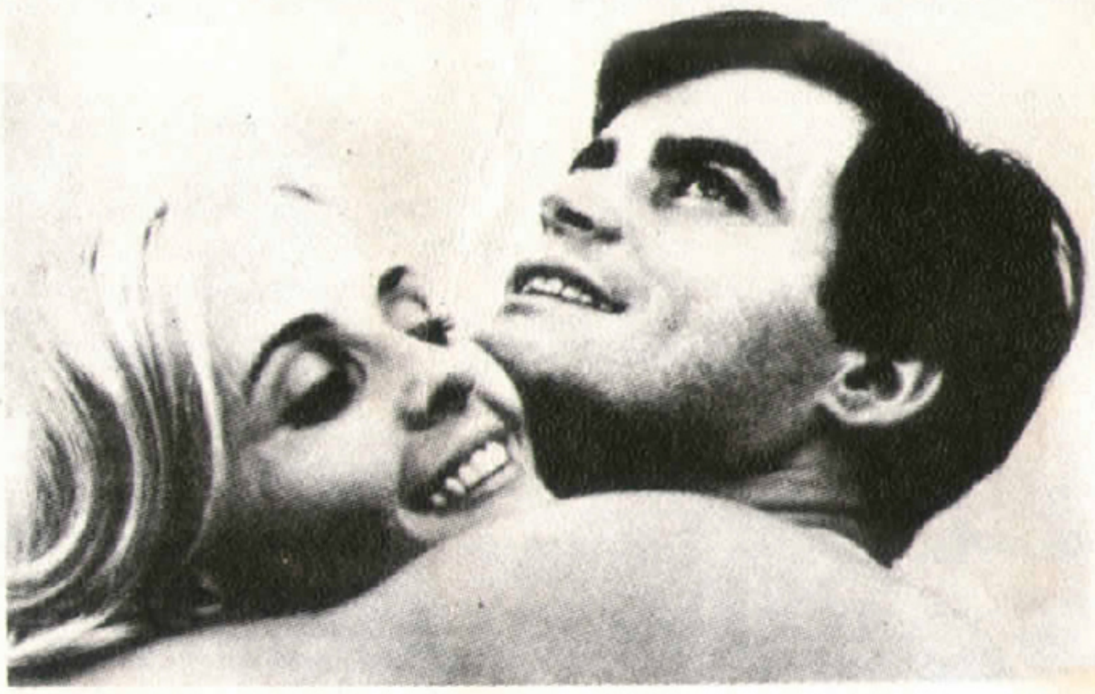
FILMOGRAFIA

1963 - The Lizards (I Basilischi)
1965 - Now let's talk about men (Questa volta parliamo di uomini)
1966 - Rita the mosquito (Rita la zanzara)
1967 - Don't tease the mosquito (Non stuzzicate la zanzara)
1972 - The seduction of Mimi
1973 - Amor y Anarquía
1974 - All screwed up (Tutto a posto e niente in ordine)
1974 - Arrastrados por un insólito destino
1976 - Siete Bellezas (Pasqualino Settebellezze)

****

AGNES VARDA

Nació en Bruselas en 1928. De padre griego y madre francesa, estudió en Bélgica y luego en Francia. Formada en la escuela de Fotografía de Vaugirard, fue elegida por Jean Vilar como fotógrafo oficial del T.N.P., cargo que desempeño desde 1951 a 1961. Llevó a cabo también fotorreportajes en numerosos países (China Popular, España, Portugal, Cuba, etc.). En 1954 fuera de los sistemas establecidos de producción, realizó su primer film, el mediometraje La pointe courte, que por su inspiración y más todo preludió en cierta manera las futuras películas de la "nouvelle vague". Autora de interesantes cortometrajes, entre los que sobresalió L'Opera-Mouffe por su sarcástica ternura, hasta 1962 no logró dirigir su segundo film largo, Cleo de cinco a siete, obra insólita y patética que reflejó una interesante y aguda sensibilidad femenina, así como un sentido plástico poco común. Sus películas sucesivas, La Felicidad y Las criaturas, parecieron orientarse hacia una línea de más abierto formalismo.



© Digitalizado por el Museo La Tertulia – Cinemateca

FILMOGRAFIA

1954 - La pointe Courte
1957 - O Saisons o chateaux
1958 - Du Cote de la cote
1958 - L'Opera Mouffe
1961 - Cleo de 5 to 7
1963 - Salut lés Cubains
1965 - Le Bonheur
1966 - Les Creatures
1966 - Far from Vietnam
1967 - Uncle Yanco
1968 - Black Panthers
1969 - Lion's Love
1970 - Nausicaa
1975 - Daguerreotypes
1976 - L'Une chante, l"autre pas

****

NELLY KAPLAN

Nacida en Buenos Aires, Nelly Kaplan empieza su trabajo como crítica de cine para periódicos argentinos. En 1954, encuentra a Abel Gance en París quien le da su primer trabajo como asistente en La tour de Nesle. Se convierte entonces en la asistente de Gance para la filmación y la edición del programa Magirama y colabora con él en su film Austerlitz. Mientras tanto publica un libro con el título de "magirama: Le Manifeste d'un Art Nouveau" con un prólogo de Philippe Soupault. Desde 1961 Kaplan ha dirigido una serie de cortos sobre arte, los cuales han sido exhibidos con gran éxito en todo el mundo. Algunos de ellos son: Gustave Moreau, Rudolphe Bresdin el escultor, Dessins et Merveilles sobre los dibujos de Victor Hugo, Abel Gance, Hier et Demain, A la Source la Femme Aimée; Este último film fue censurado y mutilado con muchos cortes.Kaplan fue la responsable de la distribución de los dibujos eróticos secretos del pintor Andre Masson; mientras que con el seudónimo de 'Belén' publicó una colección de historias cortas:"Le Reservoir des Sens". En 1967, durante la retrospectiva organizada en el Grand Palais para el 85 aniversario de Picasso,Nelly dirigió una película de una hora: Le Regard Picasso, con la que ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. En 1968, escribió en colaboración de Claude Makovsky, el guion de La Fiance du Pirate(No culpes a María), que ella misma dirigió, y posteriormente terminó su libro "Un Manteau de Fou-Rire ou Les Memoires d'une Loseuse de Draps". En 1971 dirigió su segunda película Papa Les Petits Bateaux y posteriormente Pleasure Party y The Phallocrat. La primera sobre una joven parisina que desea abortar,y la segunda es la historia de un hombre tirano con su esposa y sus dos hijas. Su última película se llama Nea o la carta a Emannuelle (1976), cuyo guión es escrito en colaboración de Jean Chapot.

LILIANA CAVANI

Nacio en Carpi, cerca de Modena, Italia, en 1937. Después de recibir el grado en Clásicos y Lenguas, estudió en el Centro Experimental de Cinematografía,donde dirigió dos películas cortas como estudiante.Su carrera profesional empezó en 1960 caundo trabajó en la Radiotelevisión Italiana. Allí dirigió varios documentales en los que se reveló una fuerte formación cultural y moral. Su film sobre San Francisco de Asis la hizo una figura controvertida en Italia. Posteriormente su Galileo Galilei fue presentado en el Festival de Venecia de 1968. Tanto en el personaje de Galileo, como en el de San Francisco, Cavani encontró la manera de referirse a los tiempos presentes : "Yo creo que el público quiere ideas aventuradas, ideas que nos hagan pensar y sentir nuestras vidas directamente".

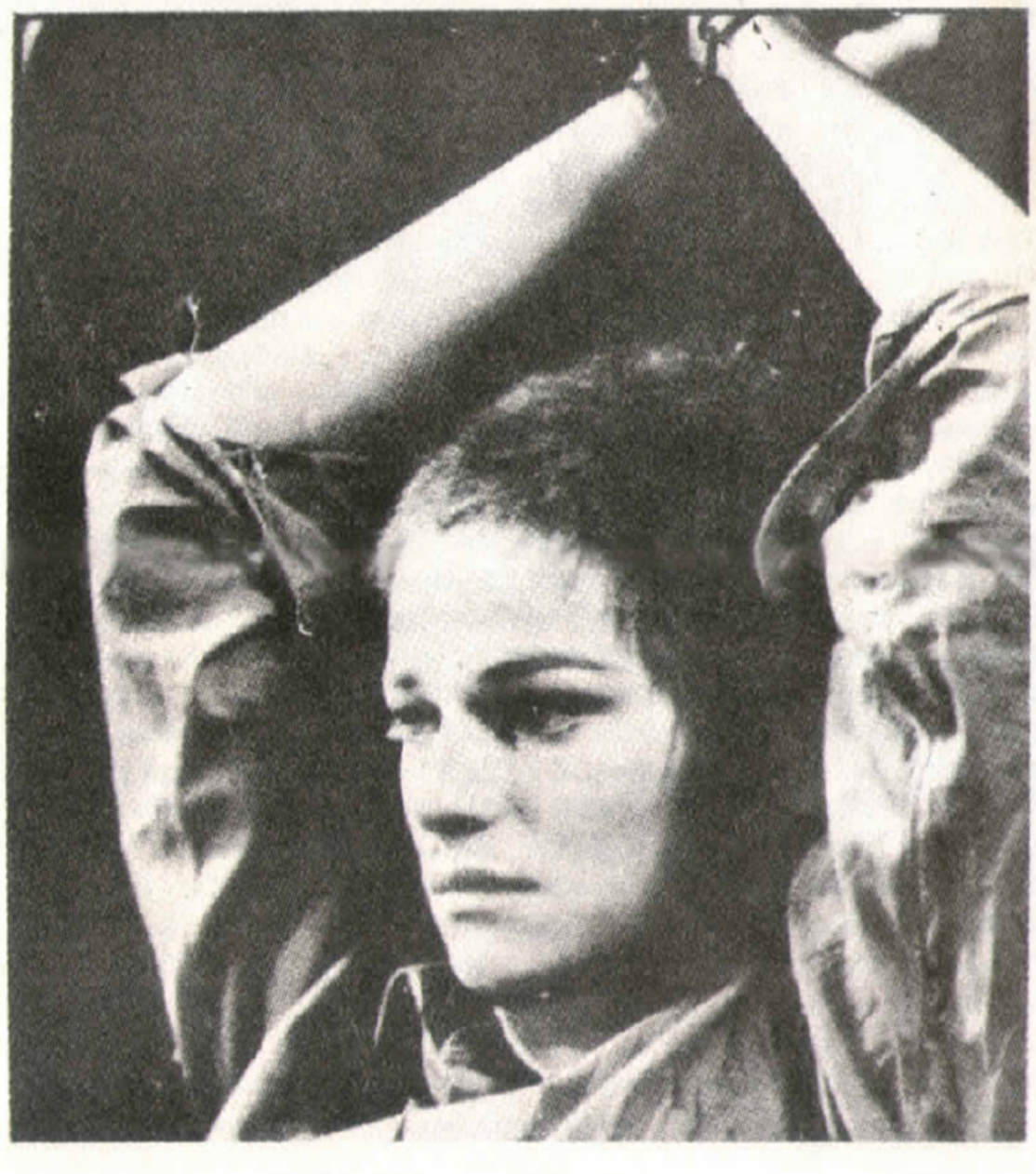
FILMOGRAFIA

1961 - Il contro notturno (corto)
1962 - L'evento (corto)
1966 - Francesco d'Assisi
1968 - Galileo Galilei
1970 - I canibali
1971 - L'ospite
1972 - The Guest
1973 - Il portiere di notte
1974 - Milarepa

*****

PORTERO DE NOCHE

El tema del fascismo parece tomar un puesto predominante en el actual cine europeo.La profunda crisis que atraviesa el capitalismo internacional y que repercute con especial énfasis en la Europa meridional es el telón de fondo en q' se debe pensar el renacer de esta problemática.Es evidente que la ideología burguesa europea acusa cada vez con más fuerza rasgos eminentemente fascistas: desde manifestaciones racistas hasta la sublimación o la



© Digitalizado por el Museo La Tertulia – Cinemateca

indiferencia, en especial a nivel de los mass media, de expresiones de violencia criminal bastante sui generis y sintomáticas, o escuetamente políticas, pasando por el desarrollo industrial-comercial de la pornografía aberrante.Que ciertas burguesías europeas, en especial mediterráneas, deban afrontar la difícil tarea de reacomodar su dominación en medio de una aguda depresión económica y de un inusitado auge de las presiones populares no hace IMPROBABLE POSIBLES SALIDAS FASCISTAS O NEOFASCISTAS a corto o mediano plazo.

La izquierda emprende la razonable tarea de profilaxis ideológica. Primer movimiento: repensar el fascismo en términos menos esquemáticos que los hasta ahora utilizados, una que otra excepción hecha. Primera conclusión: el fascismo no es explicable por factores elementalmente psicologistas ni como confluencia irrepetible de factores sociales, como aberración cuasi inexplicable en la historia de Occidente: etiquetas vacías y frágiles con que la conciencia europea quiso desterrar de su memoria el genocidio. Moraleja, lección del presente: el fascismo es una probabilidad inscrita en la actual realidad y en el futuro de la sociedad capitalista contemporánea.

Es en este cuadro de referencias, ciertamente general y esquemático, que deben ser pensados la intencionalidad y los límites del film que nos ocupa.

El esquema de Portero de Noche resulta particularmente simplista. Una deportada judía y un oficial nazi viven en un campo de concentración una relación sado-masoquista. Aceptemos tipificar como nazi esa relación a pesar de que pensamos que es aún problemática la existencia de un discurso exhaustivo que ligue teóricamente la aberración sexual o caracterial con las determinaciones sociales y políticas -a pesar de Reich, a pesar de la Escuela de Frankfurt, etc.- En todo caso esa relación se vive en situaciones de excepción que indedablemente connotan directamente realidades políticas: poder omnímodo del victimario; coacción, aún asumida, de la víctima, etc. Esa relación va a ser revivida años más tarde, voluntariamente, por la pareja: él, ahora simple portero del hotel huyendo de su pasado; ella, rica, amada, supuestamente liberada de su pasado, feliz. Lo que debemos desprender de allí, según la señora Cavani, es que el fascismo acecha, hoy, siempre, en los abismos del alma humana, como el Tanatos freudiano. El esquema es simplista porque peca de un sicologismo,un poco más complejo quizás pero no muy distante, del que remite el fascismo a la mirada neurótica y compulsiva de Adolfo Hitler. Si es cierto que no podemos Pensar el fascismo al margen de un análisis de la sicología de las masas, lo cual fue el notable intento de Reich frente a las explicaciones economicistas-mecanicistas del partido comunista alemán de la época, no es menos cierto que ese nivel sicológico no funciona sino inserto en determinaciones histórico-sociales muy concretas: contradicciones interimperialistas, Tratado de Versalles, proletarización de las clases medias europeas, etc. Reducir entonces el fascismo en un discurso sobre el fondo instintivo de la psiquis, y aún de la naturaleza humana es en el fondo justamente humanizar el fascismo o, dicho de otra forma, deshistorizarlo. De allí que el film no esté exento de elementos patéticos, dramáticos, románticos, aún estéticos que brotan de ese sondeo en lado oscuro y terrible, pero en definitiva no extraño a ese ángel y demonio que es el hombre para Liliana Cavani. Esto, hay que decirlo, es un discurso altamente mistificador y reaccionario.

Cuando se hace una crítica histórica y sobre ella se fundamenta un supuesto llamado a la conciencia de la realidad presente, no se puede acudir al romanticismo; es preciso entonces desmitificar y no mitificar, dramatizar en el análisis de las situaciones y nunca llevar éstas al plano de una patología ética y sicológica puramente individual, romantizada y "embellecida" con toda suerte de recursos efectistas del peor teatro y de una plástica evanescente y tenebrosa. Y allí vemos una clave de ese enfoque engañoso de ciertos intelectuales y creadores de izquierda ante el fenómeno fascista, clave que nos lleva por una parte en una dirección puramente oportunista, espectacular y -por qué no- comercialmente exitosa y a la moda; por otra parte a una"comprensión" que más parece una contemplación fascinada -"nada de lo humano me es extraño"- que a la preparación para un rearme ideológico capaz de enfrentar la bestialidad de una sociedad inhumana en el único terreno en que este combate puede darse, el de la historia, el de la lucha de clases.

Es más, en el film este fascismo "de las profundidades" es contrapuesto al más real y cínico de los "fascistas políticos" que bajo el pretexto de una catarsis realizada con las modernas técnicas de la dinámica de grupo, lo que hacen es eliminar a sus testigos. Esa comparación entre un personaje que tiene visos de lucidez frente a la triste mascarada de sus compañeros; que se reivindica en lo absoluto de la pasión amorosa, no hace sino poner al espectador frente a una "escogencia obligada" (cf. "Cahiers du cinéma") donde el portero de noche termina por encontrar, sobre todo en el operático final, una cierta dignidad.

La empresa de la Cavani parece estar demasiado contaminada de elementos gratuitos y rebuscados, de facilismo estético y romántico, para representar una tentativa seria de análisis; nos inclinamos a considerarla una operación oportunista de reunir en un film todos los efectismos de una temática que utiliza sexo, política y el encantamiento de cierto elemento "retro" -y ¿qué mejor que el fascismo para ello?- asegurando así un producto de éxito internacional: la escenografía penumbrosa y rococó, o desnuda y azulosa según el caso, los flashbacks brumosos y oníricos, deliberadamente circunscritos a ciertos momentos del pasado y que dejan en la obscuridad el emplazamiento contextual y temporal de la relación verdugo-víctima (particularmente la escena imperdonablemente arbitraria del"cabaret") la increíble exageración en la actuación de los protagonistas con sus arrastradas simiescas a lo Marat-Sade, el "Huis clos" final de una duración y una platitud insoportables,con la confusión de actitudes sexuales y sicológicas de los protagonistas -del masoquismo a un autismo animaloide,del sadismo a la adoración romántica, de los aullidos y contorsiones reptantes al interludio burgués-, los inconcebibles personajes secudnarios, todo, en suma, conforma un tratamiento tramposo, indudablemente -y deliberadamente- "kitsch", y de un kitsch del más alto vuelo estetizante. Operación, pues, objetable desde todo punto de vista,este film de "éxito", de parte de la autora de Galileo Galilei.

OSWALDO CAPRILES
FERNANDO RODRIGUEZ
"Cine al Día" N° 20

© Digitalizado por el Museo La Tertulia – Cinemateca